

AGUÁRIO

UM PROJETO DA
COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

FICHA ARTÍSTICA

CONCEÇÃO E PRODUÇÃO COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **DIREÇÃO ARTÍSTICA** PAULO MARIA RODRIGUES **INTÉRPRETES** INÊS SILVA, MARIANA MIGUEL **ESPAÇO CÉNICO** MIGUEL FERRAZ E PAULO MARIA RODRIGUES **DESENHO DE LUZ** ÉLIO MOREIRA **ASSISTÊNCIA À DIREÇÃO ARTÍSTICA** JORGE GRAÇA **GESTÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS** HELENA RODRIGUES **DESIGN DE COMUNICAÇÃO** MAFALDA MAIA

AGRADECIMENTOS UNIVERSIDADE DE AVEIRO, NOVA-FCSH

COPRODUÇÃO CASA DAS ARTES DE VILA NOVA DE FAMALICÃO E COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

ARTISTIC CREDITS

CONCEPT AND PRODUCTION COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL **ARTISTIC DIRECTION** PAULO MARIA RODRIGUES **PERFORMERS** INÊS SILVA, MARIANA MIGUEL **SET DESIGN** MIGUEL FERRAZ AND PAULO MARIA RODRIGUES **LIGHT DESIGN** ÉLIO MOREIRA **ASSISTANCE TO THE ARTISTIC DIRECTION** JORGE GRAÇA **MANAGEMENT OF EDUCATIVE RESOURCES** HELENA RODRIGUES **COMMUNICATION DESIGN** MAFALDA MAIA

ACKNOWLEDGEMENTS UNIVERSIDADE DE AVEIRO, NOVA-FCSH

CO-PRODUCTION CASA DAS ARTES DE VILA NOVA DE FAMALICÃO AND COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

AGUÁRIO

por/by Paulo Maria Rodrigues

e/and Helena Rodrigues

A água, elemento essencial à vida, bem escasso e cada vez mais importante para a nossa sobrevivência no frágil planeta que habitamos, pode ser, também, “matéria artística” que se molda como traço, gesto, som, fluindo no tempo e no espaço. Ligando tudo e todos, pois é essa a natureza da água. Diz-se que há uma linguagem falada pelos pingos da chuva, ondas do mar, fontes e rios. Que até nas nuvens se ouvem conversas, bem como nas gotas do orvalho, onde ela adquire formas delicadas que só se ouvem de manhã bem cedo. No oceano profundo, pelo contrário, soa grave e majestosa. Como acontece com outras linguagens cujos dicionários ainda estão por fazer, requer uma escuta atenta e a capacidade de imaginar. Quando assim é, soa a música. É este o ponto de partida da constelação artístico-educativa Aguário: um conjunto de três experiências autónomas, que podem ser apresentadas individualmente ou de forma articulada, permitindo que diferentes públicos, de diferentes formas, possam entrar numa viagem artística que usa a água como ponto de partida para a contemplação e fruição mas também para a sensibilização ambiental.

A peça-mãe, *Aguário*, é um conjunto de “poemas performativos” onde as múltiplas vozes da água e dos seres que nela habitam se misturam com o piano, a voz humana, o corpo e o movimento, a projeção de imagem e os objectos cénicos. Com referências subtis a vários universos musicais, a viagem sonora atravessa paisagens gravadas e sons produzidos por objectos cénicos-sonoros que usam a água como fontes de som e de imagem captadas em tempo real. A acção teatral desenvolve-se também a partir da manipulação da água, transportando o espectador para um universo onírico onde o abstracto e o concreto se cruzam, o sentido de humor e os assuntos sérios fluem como se jorrassem da mesma fonte. É um espectáculo pensado para um público a partir dos 6 anos e para espaços performativos equipados com luzes, som e um piano de cauda. O público senta-se na plateia e o espectáculo decorre no palco, mas são criadas várias formas de “aproximação” ou “participação” que estabelecem uma cumplicidade entre o público e os artistas.

Water, an essential element for life, a scarce commodity, increasingly important for our survival on the fragile planet we inhabit, can also be “artistic material” to be shaped as trace, gesture or sound, flowing in time and space. Connecting everything and everyone, for that is the nature of water. It is said that there is a language spoken by raindrops, sea waves, fountains and rivers. That conversations can be heard even in the clouds, as well as in the dew drops, where it takes on delicate shapes that are only heard in the early morning. In the deep ocean, on the contrary, it sounds deep and majestic. As with other languages whose dictionaries are yet to be made, it requires attentive listening and the ability to imagine. When this is so, music emerges. This is the starting point of the artistic-educational constellation Aguário: a set of three autonomous experiences, which can be presented individually or in articulation, allowing different audiences, in different ways, to enter an artistic journey that uses water as a starting point for contemplation and enjoyment but also for environmental awareness.

The mother-piece, *Aguário*, is a set of “performative poems” where the multiple voices of the water and the beings that inhabit it mix with the piano, the human voice, the body and movement, scenic objects and the projection of images. With subtle references to various musical universes, the sound journey crosses recorded landscapes and sounds produced by scenic-sound objects that use water as sources of sound and image captured in real time. The theatrical action also develops from the manipulation of water, transporting the spectator to a dreamlike universe where the abstract and the concrete intersect, a sense of humor and serious matters flow as if they were spouting from the same source. It is a show designed for audiences from 6 years old and for performance spaces equipped with lights, sound and a grand piano. The public sits in the audience and the show takes place on stage, but various forms of “proximity” or “participation” are used to create a sense of complicity between the public and the artists.

A peça-portátil, *PaPI-Opus 9*, é uma experiência pensada para bebés e crianças pequenas, num formato de grande intimidade, que estimula a escuta atenta e a interação e que permite a apresentação não só em espaços performativos convencionais (sendo que nesse caso o público se senta no palco), mas também noutros espaços como bibliotecas ou jardins de infância. À semelhança dos outros *PaPIs* (*Peça a Peça Itinerante*) pretende-se fazer chegar mais longe, mais cedo, mais perto, o contacto dos mais pequeninos com a música-teatral. A sonoridade da manipulação dos elementos cénicos cruza-se com paisagens sonoras imaginárias construídas com sons gravados; os pingos da chuva, ondas do mar, fontes e rios, baleias e icebergs fazem parte duma linguagem universal de que a voz e o movimento também fazem parte. Conversas em “agualim”, um dos dialetos da música cujo dicionário está por fazer e ainda bem.

As *Oficinas da Água* são um formato aberto baseado na ideia de “residência artística”: um artista multidisciplinar trabalha com um grupo de pessoas e ao longo dum período de tempo definido em conjunto com a entidade de acolhimento, explorando ferramentas e territórios expressivos que têm por base a peça *Aguário*. Nas *Oficinas da Água* concertam-se ideias e linguagens artísticas (música, imagem, movimento) para abordar de forma poética a “matéria” sem a qual a vida, como a conhecemos, não é possível. A água é parte de nós e é um bem cada vez mais escasso e precioso. Trabalhar a água como matéria artística é não só um ponto de partida para o desenvolvimento da expressão e criatividade mas também uma forma de consciencializar para a importância de cuidarmos uns dos outros e do Planeta que é a nossa casa.

The portable piece, *PaPI-Opus 9*, is an experience designed for babies and young children, in a highly intimate format, which encourages attentive listening and interaction. It allows for presentation not only in conventional performance spaces (in which case the public sits on the stage) but also in other spaces such as libraries or kindergartens. Similar to the other *PaPIs* (*Peça a Peça Itinerante*) it is intended to make the contact of the little ones with theatrical music go further, earlier, closer. The sound of the manipulation of scenic elements intersects with imaginary soundscapes created with recorded sounds; raindrops, ocean waves, fountains and rivers, whales and icebergs are part of a universal language of which voice and movement are also part. Conversations in “agualim”, one of the dialects of music whose dictionary is yet to be created and thankfully.

The *Oficinas da Água* is an open format based on the idea of “artistic residency”: a multidisciplinary artist works with a group of people over an agreed period of time, exploring tools and expressive territories that are based on the piece *Aguário*. At the *Oficinas da Água*, ideas and artistic languages (music, image, movement) are combined to poetically approach the “matter” without which life, as we know it, is not possible. Water is part of us and is an increasingly scarce and precious commodity. Working with water as an artistic material is not only a starting point for the development of expression and creativity but also a way of raising awareness of the importance of taking care of each other and the Planet that is our home.

COMENTÁRIOS / COMMENTARY

Muitos são os espectáculos que se anunciam como sendo “para toda a família.” Mas poucos o conseguem ser tão bem como este Aguário, pela forma tão lúcida quanto lúdica como convoca uma impressionante miríade de referências musicais.

Rui Penha - Compositor, Investigador, Professor Universitário

Primeiro fez-se silêncio. Depois, começou a magia que nos submergiu em cor, forma, som e movimento, numa sequência incessante de novas e belíssimas surpresas que encantaram miúdos e graúdos durante um tempo impossível de contabilizar. Não parem... não parem... Oh!, acabou!... Quando recomeçará?... Obrigada por me terem encantado mais uma vez...

Cristina Faria - Professora Universitária, Diretora do Centro Cultural Penedo da Saudade/IPC

Que forma maravilhosa de chamar a atenção de todos, em especial as crianças, para a urgência de cuidar das Águas do nosso amado Planeta, em tudo e em todo o lado! Fiquei arrebatada pela imensa beleza das imagens, pelo desempenho teatral e musical destas jovens talentosas. Pela sua paixão, esperança e desespero transmitidas com uma insustentável leveza neste momento crítico do planeta. Durante todo o espectáculo fui transportada de surpresa em surpresa, com riso, dor e Esperança. A vibrar, emocionada com uma profunda admiração e respeito por toda a equipa da Companhia de Música Teatral. Por favor continuem.

Jacomina Kistemaker - Psicóloga, Directora do Centro Punta de Couse, Terapeuta sonora

Many are the shows advertised as “for the all family”. Only a few manage to do it as well as Aguário, because of the lucid and ludic way it recalls an impressive myriad of musical references.

Rui Penha - Composer, Researcher, University Professor

First there was silence. Then, the magic started, submerging us in color, shape, sound and movement, and endless sequence of new beautiful surprises that enchanted little ones and grown ups during an unmeasurable period of time. Don't stop... Don't stop... When will it start again? Thank you for enchanting me once again.

Cristina Faria - University Professor, Director of Centro Cultural Penedo da Saudade/IPC

What a wonderful way to inform people of all ages, but especially children about the urgency to take care of the Waters of our beloved Planet, everywhere in everything!

I was completely taken away with the beauty of the images, the acting, singing and playing by these enormously talented young women! Their passion, their hope and despair transmitted with this unbearable lightness of being in this critical moment of the planet.

The whole show I was taken away and led by surprise after surprise, with laughter, sorrow and HOPE. It kept me vibrating, thrilled and in awe with deep respect for the whole team of Companhia de Música Teatral! Please keep going!

Jacomina Kistemaker - Psychologist, Director of Centro Punta de Couse, Sound-therapist.

TIPOLOGIA

Espectáculo de música teatral (música, teatro, movimento, vídeo) com execução ao vivo.

DESTINATÁRIOS

O espetáculo destina-se a maiores de 6 anos. Recomendado para o Público em Geral, Famílias e Escolas.

DURAÇÃO

55 minutos, sem intervalo.

NÚMERO DE APRESENTAÇÕES POR DIA

Máximo de 2 apresentações por dia (devem ser espaçadas de pelo menos 1h30).

TRANSPORTE DE CARGAS

A carga é transportada por colaboradores da Companhia de Música Teatral antes do dia da montagem.

MONTAGEM E ENSAIOS

4 períodos de 4 horas/cada com a participação de elementos da CMT e técnicos da entidade de acolhimento. O ensaio geral é realizado no último destes períodos.

CAMARINS

Camarim feminino com duche, para dois elementos.

REQUISITOS DE PALCO

Área de ação de 8x8m (mínimo). Palco com bambolinas e sem pernas, revestido por um linóleo preto.

REQUISITOS DE CENA E DISPOSITIVOS CÉNICOS

Um piano (de quarto de cauda ou superior).

A cenografia inclui vários objetos cénico-sonoros (incluindo um conjunto de semi-esferas de acrílico e um conjunto de recipientes de vidro) que deverão ser cheios com água. A proximidade de abastecimento é um fator importante na montagem. Inclui ainda um conjunto de balões de latex, um dos quais é usado como superfície para a projeção de vídeo (estando o projetor de vídeo ao nível do solo).

VÍDEO

O espetáculo inclui a projeção de imagens a partir dum computador (da CMT) colocado no palco. As imagens incluem sequências pré-gravadas e captação em tempo-real com câmaras USB (da CMT). A CMT providencia a superfície de projeção (balão), devendo a entidade de acolhimento providenciar o projetor de vídeo e a ligação de vídeo (cabo HDMI 10/15m). O computador irá estar centrado nas traseiras do palco, para fácil acesso às câmaras USB que serão utilizadas. De igual modo, será necessária uma ligação à intranet do espaço através de cabo de rede para comunicação com computador que ficará na régie (também ligado por cabo de rede). O controlo das imagens é feito por um colaborador da CMT.

SOM

O espetáculo é amplificado e difundido na sala através do PA. A monição de palco dependerá do espaço em questão. A entidade de acolhimento deve providenciar os seguintes microfones:

2 microfones de lapela “wireless” para as 2 intérpretes. Captarão a voz e também os sons produzidos na interação com os objetos cénico-sonoros.

1 microfone para voz, que ficará pendurado numa das varas junto ao fundo do palco (e ao balão onde se projeta o vídeo). O microfone estará ligado a uma “loop-station” (da CMT) colocada no palco em frente a esse microfone. A loop-station tem entradas XLR e Jack, e 2 saídas Jack (L/R).

2 microfones para o piano (colocados da forma mais discreta possível, devendo passar despercebidos ao público).

Do lado do piano estará uma placa de som ligada a um computador (ambos da CMT) que irá lançar samples controlados por 1 das artistas. A placa de som tem 2 entradas XLR e 2 saídas Jack (L/R).

O conjunto de recipientes de vidro com água colocados junto à superfície de projeção terá 3 microfones de lapela com fio (da CMT)..

Na mesa de som da régie entrarão em vias separadas: 2 microfones de lapela (artistas), 2 microfones do piano, áudio da placa de som do PC, áudio da loop-station, 3 microfones de lapela dos recipientes de vidro.

O som de sala e monição são operados por um técnico da entidade de acolhimento.

LUZ

A pré-montagem de luz é feita pela entidade de acolhimento antes da chegada da equipa da CMT. A montagem da luz é feita por técnicos da entidade de acolhimento, sob orientação do técnico da CMT. A operação do espetáculo é da responsabilidade da CMT. A lista de equipamento é a seguinte:

mesa de luz:

com capacidade de programação em modo teatro, preferencialmente: grandMA2

dimmers:

32 canais de dimmer de 2kW

projetores:

13 PC (com palas)

13 Source 4 15/30

6 Colorado Quad Zoom

RECURSOS HUMANOS

Técnicos da entidade de acolhimento para trabalhos de montagem e desmontagem. A operação da luz e de vídeo é da responsabilidade da CMT. A operação do som é da responsabilidade da entidade de acolhimento.

TYPE

Live music-theatre performance (music, theatre, movement, video).

AUDIENCE

The performance is aimed at people older than 6 and is recommended for General Audience, Families and Schools.

DURATION

55 minutes, without intermission.

NUMBER OF SHOWS PER DAY

A maximum of 2 shows per day (the shows should be scheduled with a break of at least 1h30 between them).

CARGO MANAGEMENT

The items are transported by CMT and will be unpacked on the first day of set-up.

SET-UP AND REHEARSALS

4 periods of 4 hours with the CMT team and technicians from the host venue. The dress rehearsal occurs in the last period.

DRESSING ROOMS

Dressing room for two female performers, with shower.

STAGE REQUIREMENTS

The performing space should have a minimum 8 x 8 m. Drapery: no legs, top masking borders.

SCENE REQUIREMENTS AND SCENIC DEVICES

A piano (grand or higher).

The scenography comprises several scenic-sound objects (including a set of acrylic semi-spheres and a set of glass containers) that must be filled with water. Proximity of supply is an important factor in setting-up the stage. It also includes a set of latex balloons, one of which is used as a surface for video projection (with the video projector at ground level).

VIDEO

The show includes the projection of images from a computer (CMT) placed on the stage. Images include pre-recorded sequences and real-time capture with USB cameras (CMT). CMT will provide the projection surface (balloon), and the host venue must provide the video projector and the video connection (10/15m HDMI cable). The computer will be centered at the back of the stage, for easy access to the USB cameras that will be used. A connection to the space's intranet will be necessary via a network cable for communication with the computer that will be in the régie (also connected by a network cable). The control of the images is done by a CMT team member.

SOUND

The performance requires sound amplification, broadcasted in the room through the PA. The stage monitoring will depend on the space where the performance will take place. The host venue must provide the following microphones:

2 wireless lavalier microphones for the 2 performers. They will capture the voice and also the sounds produced in the interaction with scenic-sound objects.

1 microphone for voice, which will hang from one of the poles near the back of the stage (close to the balloon where the video is projected). The microphone will be connected to a loop-station (CMT) placed on the stage in front of this microphone. The loop-station has XLR and Jack inputs, and 2 Jack (L/R) outputs.

2 microphones for the piano (placed as discreetly as possible, they should go unnoticed by the public).

Next to the piano will be a sound card connected to a computer (both from CMT) that will launch samples controlled by 1 of the artists. The sound card has 2 XLR inputs and 2 Jack outputs (L/R).

The set of glass water containers placed next to the projection surface will have 3 wired lavalier microphones (CMT).

The room mixing desk will receive in separate channels: 2 lavalier microphones (performers), 2 piano microphones, audio from the PC sound card, audio from the loop-station, 3 lavalier microphones from the glass containers.

The room and stage monitoring sound are operated by a technician from the host venue.

LIGHT

The venue technicians pre-assemble the lights prior to the arrival of CMT team. Setting up the lights is ensured by the venue technicians under the supervision of CMT's light designer. Light is operated by CMT during the show. The equipment is as follows:

light desk:

able to be programmed in theatre mode; preferably a grandMA2

dimmers:

32 dimmer channels at 2kW

projectors:

13 PC (with barn doors)

13 Source 4 15/30

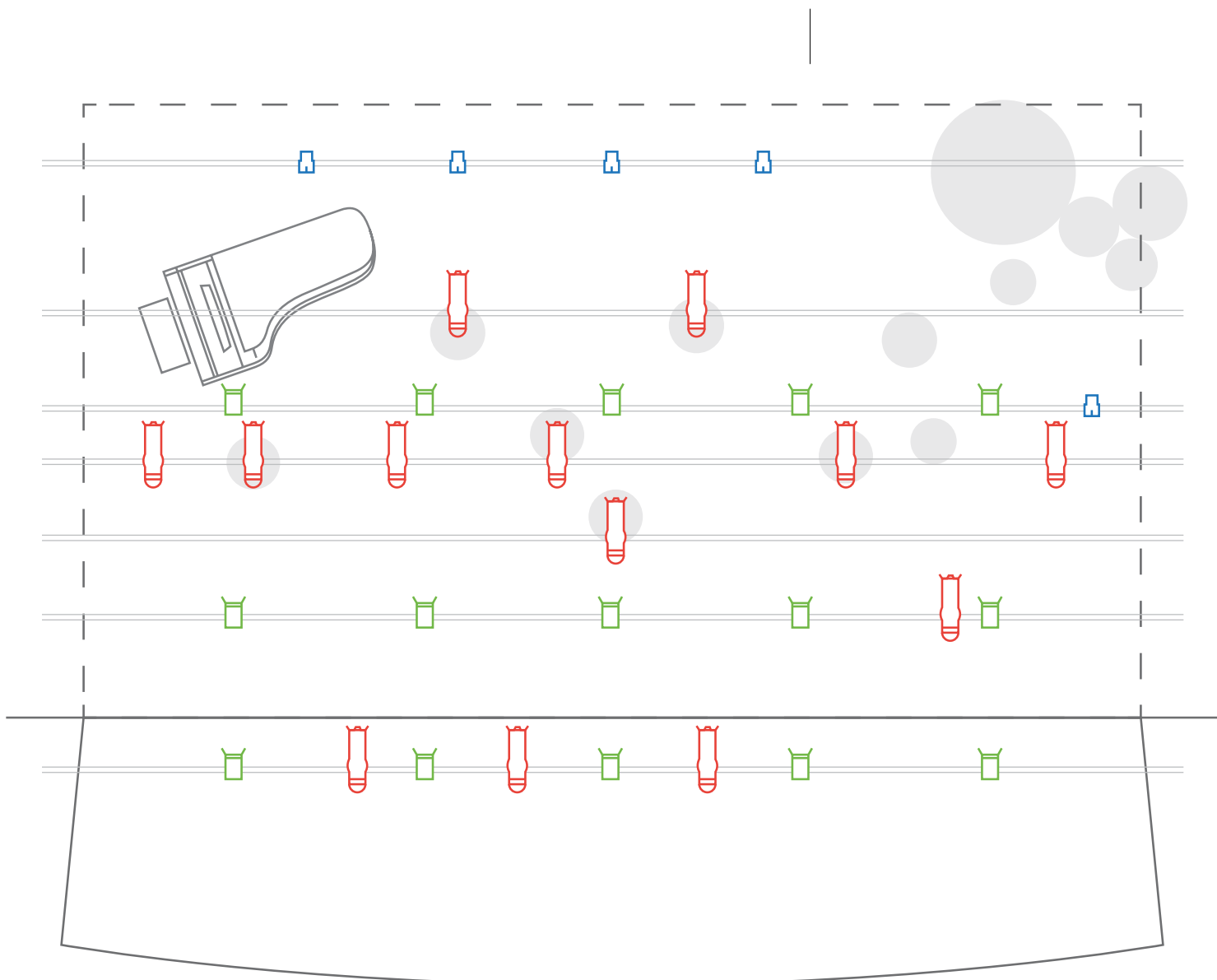
6 Colorado Quad Zoom

HUMAN RESOURCES

House technicians for sound, lights, video and scenery installation. Light and video is operated by CMT. Sound is operated by the host venue.

PLANTA DE LUZES
/ LIGHTING PLAN

PROJETORES / PROJECTORS

- PC
- Source 4 - 15/30 Zoom
- Colorado 1 Quad Zoom

PARA TEATROS E INSTITUIÇÕES CULTURAIS

TIPOLOGIA

Espectáculo de música teatral com execução ao vivo.

DESTINATÁRIOS

Até 15 bebés/crianças com idade até 5 anos, acompanhadas pelos seus pais ou outros cuidadores. Deve ter-se em atenção a homogeneidade etária do grupo, ie, programar sessões diferentes para os grupos 0-36 meses e 3-5 anos. Dependendo das condições do espaço, poderão admitir-se como observadores: outros familiares das crianças, educadores de infância, professores e estudantes de Música, psicólogos e outros interessados.

DURAÇÃO

35-40 minutos, seguidos de um tempo variável de interação lúdica informal.

TRANSPORTE DE CARGAS

A carga é transportada pelos membros da Companhia no dia da montagem.

MONTAGEM E ENSAIOS

Um período de 4 horas com toda a equipa da Companhia e os técnicos da entidade de acolhimento.

HORÁRIOS DE APRESENTAÇÃO

Até duas sessões com intervalos mínimos de 45min.

CAMARINS

Um camarim duplo, preferencialmente com duche.

REQUISITOS DE CENA

O espetáculo implica uma zona de ação principal para os intérpretes e uma zona para o público, devendo ambas estar ao mesmo nível e muito próximas. Pode ser implementado numa sala ou no palco (público e intérpretes), devendo o espaço ter as dimensões mínimas de 6 x 6 m.

DISPOSITIVOS CÉNICOS

Existe uma zona de ação principal para os intérpretes, mas a interação direta com o público é uma das características principais. O público senta-se em superfícies almofadadas ou diretamente no chão.

LUZ

Podem ser realizados com: a) luz natural, b) com um raider de iluminação básico, uma vara de frente e uma de contra (6 a 8 PCs em cada)

SOM

Os espetáculos são acústicos.

RECURSOS HUMANOS

Técnicos da entidade de acolhimento para trabalhos de montagem.

DESMONTAGEM DO ESPETÁCULO

Uma hora e trinta minutos com a totalidade dos membros da Companhia e técnicos da entidade de acolhimento, após o espetáculo.

PARA CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA

TIPOLOGIA

Espectáculo de música teatral com execução ao vivo. Cenários portáteis, facilmente adaptados ao local. Nota bem: a entidade acolhedora deve previamente proceder à arrumação/adaptação do local de apresentação.

DESTINATÁRIOS

Idade entre 0-2 anos: até 12 bebés por apresentação, acompanhados pelos respetivos profissionais da creche ou pelos cuidadores de cada bebé (caso a creche pretenda convidar o familiar/ cuidador de cada bebé para participar neste evento).

Crianças com idades entre 2-5 anos: uma turma acompanhada dos profissionais responsáveis pela respetiva turma. (Nota bem: em caso algum se poderá exceder o limite de 25 crianças)

DURAÇÃO

35-40 minutos, seguidos de um tempo variável de interação lúdica informal.

TRANSPORTE DE CARGAS

A carga é transportada pelos membros da Companhia no dia da montagem.

MONTAGEM E ENSAIOS

A combinar com a instituição. É desejável fazer a montagem no final da tarde do dia anterior ao da apresentação.

HORÁRIOS DE APRESENTAÇÃO

Os horários são acordados previamente com a instituição. É possível a realização de um número máximo de duas apresentações diárias. O intervalo mínimo entre sessões é de 45 min.

REQUISITOS PARA A SALA DE APRESENTAÇÃO

Uma das salas da creche ou jardim de infância deverá ser escolhida e adaptada para aí se processarem todas as apresentações. A escolha da sala deverá ser decidida pela diretora, educadoras de infância e intérpretes, devendo ter-se em conta o seguinte:

- deve existir espaço para uma zona de ação principal para os intérpretes;
- os bebés e crianças devem sentar-se em superfícies almofadadas ou diretamente no chão se este for confortável.

DESMONTAGEM DO ESPETÁCULO

A cargo dos membros da CMT.

FOR THEATRES

TYPE

Live music-theatre performance (music, theatre, movement).

INTENDED AUDIENCE

15 babies/children aged up to 5 years old. Attention should be given to ensure the homogeneity of the children attending the performance, ie, different sessions should be organized for the 0-36 months and 3-5 years old. Depending on the conditions available, it is possible to allow an audience to be present: pre-school teachers, music teachers and students, psychologists and others interested parties.

DURATION

35/40 minutes followed by informal playful interaction varying in time.

TRANSPORTATION OF EQUIPMENT

The equipment is transported by the members of the company of the day of set-up.

SET-UP AND REHEARSALS

1 period of 4 hours with all the team from the company and the technicians from the host entity.

SHOW TIMES

1 double dressing room, preferably with shower.

DRESSING ROOMS / BACKSTAGE

1 double dressing room, preferably with shower.

SCENERY REQUIREMENTS

The show requires an area for the main performance by the artists and a zone for the public, with both being at the same level and very close to each other. It can be performed in a room or on a stage (public and artists) while the space should be at least 6m x 6m in area.

SCENERY LAYOUT

There is one main area for the artists, but the direct interaction with the public is one of the main characteristics. The public sits on a cushioned area or directly on the floor.

LIGHT

Performances can use: a) natural light; b) a raider of simple lighting, one bar at the front and one at the back (6 to 8 PCs in each).

SOUND

The shows use only acoustic sound.

HUMAN RESOURCES

Technicians from the host entity for help setting-up.

PACKING-UP THE SHOW

1:30h for all the members of the company and the technicians from the host entity to pack up, after the show.

FOR CRECHES AND KINDERGARTENS

TYPE

Live music-theatre performance (music, theatre, movement). The scenarios are portable and easily adaptable to the space. It is asked to the host entity to adapt the space before presentation.

INTENDED AUDIENCE

0-2 years old: up to 12 infants accompanied by education professionals or/ and their family caregivers.

2-5 years old: one class accompanied by their respective education professionals (no more than 25 toddlers or children).

DURATION

35-40 minutes followed by informal playful interaction varying in time.

TRANSPORTATION OF EQUIPMENT

The equipment is transported by the members of the company of the day of set-up.

SET-UP AND REHEARSALS

To be arranged with the institution. It would be desirable to set-up at the end of the afternoon on the day before the show.

SHOW TIMES

The times are flexible, to be arranged with the institution. It is possible to perform a maximum number of 2 shows within a day.

REQUIREMENTS FOR THE ROOM USED

To be agreed on site with the management and the pre- -school teachers. There should be space for a main area for the artists. The babies and children sit on cushioned surfaces or directly on the floor (that should be comfortable).

SOUND

The shows use only acoustic sound.

PACKING-UP THE SHOW

Packing up is the responsibility of the members of CMT.

Nas Oficinas da Água concertam-se ideias e linguagens artísticas (música, imagem, movimento) para abordar de forma poética a "matéria" sem a qual a vida, como a conhecemos, não é possível. A água é parte de nós e é um bem cada vez mais escasso e precioso. Trabalhar a água como matéria artística é não só um ponto de partida para o desenvolvimento da expressão e criatividade mas também uma forma de consciencializar para a importância de cuidarmos uns dos outros e do planeta que é a nossa casa. As Oficinas da Água são um formato aberto baseado na ideia de "residência artística": um artista multidisciplinar trabalha com um grupo de pessoas ao longo dum período de tempo e explora ferramentas e territórios expressivos que têm por base a peça *Aguário*.

DESCRIÇÃO

Um artista "dialoga" com um grupo numa residência artística realizada num espaço dedicado a este efeito. A partir do tema da água, o artista estimula o desenvolvimento de competências artísticas e inter disciplinares dos participantes, visando uma maior consciencialização ambiental. O "processo" é o mais relevante: a natureza desta residência é orgânica, partindo da escuta do pulsar do local, das pessoas, do "momento presente".

DESTINATÁRIOS

1º Ciclo de escolaridade. (caso a caso podem ser considerados outros grupos de participantes).

LOTAÇÃO

As turmas são divididas em 2 grupos de trabalho (máximo 14 participantes).

PARTILHA FINAL

O "resultado final" fica em aberto: pode tomar a forma de uma pequena apresentação performativa, da realização de um vídeo, de uma composição musical ou de outra qualquer forma de "Partilha".

DURAÇÃO

cada grupo de trabalho participa em 2 sessões de 45 min + visita à "partilha" final.

PROGRAMAÇÃO

Até um máximo de 6 sessões por dia (equivalente a 3 turmas). Cada turma terá assim dois dias de atividade e um dia de "partilha" final.

HORÁRIO	DIA N	...	DIA N +2	ÚLTIMO DIA
08h00 – 09h30	Preparação	Outras turmas ou intervalo	Preparação	Partilha de Resultados
09h30 – 10h15	Turma A- Grupo 1		Turma A- Grupo 1	
10h15 – 11h00	Turma A- Grupo 2		Turma A- Grupo 2	
11h15 – 12h00	Turma B- Grupo 1		Turma B- Grupo 1	
12h00 – 12h45	Turma B- Grupo 2		Turma B- Grupo 2	
14h00 – 14h45	Turma C- Grupo 1		Turma C- Grupo 1	
14h45 – 15h30	Turma C- Grupo 2		Turma C- Grupo 2	
15h30 – 17h00	Preparação		Preparação	

REQUISITOS DO ESPAÇO

Espaço livre (sem mobiliário) com um mínimo de 30m² e com condições acústicas razoáveis (normalmente os ginásios não se qualificam para o trabalho a realizar). O espaço estará reservado exclusivamente para as Oficinas da Água durante todo o período.

OUTROS REQUISITOS

Gestão de sala e acompanhamento da atividade no local pela entidade de acolhimento.

In Oficinas da Água, ideas and artistic languages (music, image, movement) are combined to poetically approach the "matter" without which life, as we know it, is not possible. Water is part of us and is an increasingly scarce and precious asset. Working with water as an artistic material is not only a starting point for the development of expression and creativity but also a way of raising awareness of the importance of taking care of each other and the planet that is our home. Oficinas da Água is an open format based on the idea of "artistic residency": a multidisciplinary artist works with a group of people over a period of time and explores tools and expressive territories based on the show *Aguário*.

DESCRIPTION

An artist "talks" with a group in an artistic residency held in a space dedicated to this purpose. Based on the theme of water, the artist encourages the development of artistic and interdisciplinary skills of the participants, aiming at greater environmental awareness. The "process" is the most relevant: the nature of this residence is organic that departs from listening to the pulse of the place, the people, the "present moment".

INTENDED AUDIENCE

primary school students. (other groups of participants may be considered on a case-by-case basis)

WORKGROUP SIZE

The classes are divided into 2 work groups (maximum 14 participants).

FINAL SHARING

The "end result" is left open: it can take the form of a small performance presentation, the making of a video, a musical composition or any other form of "Sharing".

DURATION

each working group participates in 2 sessions of 45 min + visit to the final "sharing".

PROGRAMAÇÃO

Até um máximo de 6 sessões por dia (equivalente a 3 turmas). Cada turma terá assim dois dias de atividade e um dia de "partilha" final.

SCHEDULING

Up to a maximum of 6 sessions per day (equivalent to 3 classes). Each class will therefore have two days of activity and a final day of "sharing".

SCHEDULE	DAY N	...	DAY N +2	LAST DAY
08h00 – 09h30	Preparation	Pause / Other classes	Preparation	Sharing the results
09h30 – 10h15	Class A - Group 1		Class A - Group 1	
10h15 – 11h00	Class A - Group 2		Class A - Group 2	
11h15 – 12h00	Class B - Group 1		Class B - Group 1	
12h00 – 12h45	Class B - Group 2		Class B - Group 2	
14h00 – 14h45	Class C - Group 1		Class C - Group 1	
14h45 – 15h30	Class C - Group 2		Class C - Group 2	
15h30 – 17h00	Preparation		Preparation	

SPACE REQUIREMENTS

Free space (without furniture) with a minimum of 30m2 and with reasonable acoustic conditions (generally gyms do not qualify for this). The space will be used exclusively for Oficinas da Água during the entire period.

OTHER REQUIREMENTS

On-site activity management and monitoring by the host entity.

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

A criação artística é a fonte de pulsação da Companhia de Música Teatral (CMT). Partindo da Música e procurando a interação entre várias linguagens e possibilidades de comunicação artística, a CMT tem construído um percurso de descoberta que designa de “desenvolvimento de constelações artístico-educativas”. A matriz filosófica da CMT é marcada pela criação de relações entre arte e educação, e pela articulação entre a investigação académica, a produção artística, a formação, a criação tecnológica, o envolvimento da comunidade e a divulgação da importância da experiência musical e da arte em geral no desenvolvimento social e humano. A CMT tem contribuído de forma decisiva para uma oferta cultural diversificada e abrangente: o repertório da CMT é um caleidoscópio de espetáculos, instalações, “workshops”, projetos de média e longa duração, atividades de formação, publicações em diversos formatos, participação em projetos de investigação e apresentações de âmbito académico nacional e internacional.

A CMT tem contado com o apoio regular da DGArtes, é membro da RESEO (European Network for Opera and Dance Education) e tem apresentado os seus trabalhos em Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Áustria, Alemanha, Bélgica, Finlândia, Dinamarca, Polónia, Grécia, Chipre, República Checa, Lituânia, Brasil, Estados Unidos da América, Canadá, África do Sul, Macau, China, Hong-Kong, Tailândia e Noruega. A CMT colabora com as principais instituições culturais de Portugal e tem apresentado os seus projetos em várias instituições e eventos internacionais prestigiados mas tem também feito chegar a creches, escolas, IPSSs e à comunidade em geral um conjunto de oportunidades de fruição e formação que contribuem para que a arte esteja ao alcance de todos. Colabora com artistas experientes e também com jovens artistas em início de carreira. Teve o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian para a conceção e desenvolvimento de projetos de longa-duração, colabora regularmente com municípios e universidades.

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

Artistic creation is the pulsating source of Companhia de Música Teatral (CMT). Departing from Music and looking for interactions between several languages and possibilities of artistic communication, CMT has built a path of discovery that designates as “development of artistic-educational constellations”. The philosophical matrix of CMT is marked by the creation of relations between art and education and by the articulation between academic research, artistic production, technological creation, community involvement and the dissemination of the importance of musical experiences, and art in general, in social and human development. CMT has been contributing decisively to a diversified and comprehensive cultural offer: CMT’s repertoire is a kaleidoscope of performances, installations, workshops, medium and long-term projects, training activities, publications in various formats, participation in research projects and presentations of academic scope, nationally and internationally.

CMT has had the regular support of DGA Artes, is a member of RESEO (European Network for Opera and Dance Education) and has presented its work in Portugal, Spain, France, United Kingdom, Austria, Germany, Belgium, Finland, Denmark, Poland, Greece, Cyprus, Czech Republic, Lithuania, Brazil, United States of America, Canada, South Africa, Macau, China, Hong Kong, Thailand and Norway. CMT collaborates with the main cultural institutions in Portugal and has presented its projects in several prestigious international institutions and events, but it has also brought its work to day care centers, schools, community centres and the public space in general, allowing everyone to have the “experience of art”. CMT collaborates with experienced artists as well as young artists at the beginning of their careers. It had the support of the Calouste Gulbenkian Foundation for the conception and development of long-term projects and collaborates regularly with municipalities and universities.

I have known the work of CMT since the early days. This remarkably fluid, innovative group of creators – composers, writers, actors, singers, dancers, musicians and digital multimedia artists – has, already contributed significantly to the development of performance art.

Rolf Gehlhaar

The work of CMT is at the level of international excellence and indeed at the forefront of what I consider to be relevant as an artistic experience for young children.

Edwin Gordon

Companhia de Música Teatral have made something wonderful. It is a revelation to developmental psychologists, actors and musicians, which proves that creative artistic activity is a need of human beings, and a force for education.

Colwyn Trevarthen

AGUÁRIO

Notas de produção
MAIO 2023

Companhia de Música Teatral - Rua Sam Levy,
Edifício F, 4º Dto 1400-406 Lisboa, Portugal
cmt@musicateatral.com
+351 969 572 521 (Artur Silva)

Conceção

Companhia de
Música Teatral

Co-produção

casa _____
das artes _____
famalicão _____

Apoios

Agradecimentos

